

	СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
<i>Менеджмент в театральній справі</i>		

Ступінь вищої освіти	<i>Магістр</i>
Освітньо-професійна програма	Сценічне мистецтво
Факультет	Художньо-педагогічний
Кафедра	<i>Театральної режисури</i>
Семестр	2
Кількість кредитів	4
Мова викладання	<i>українська</i>

Викладач	<i>к.і.н., доцент, доктор філософії Борейко Галина Дмитрівна</i>
Контактна інформація	<i>halbor@ukr.net</i>

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація	Навчальна дисципліна «Менеджмент в театральній справі» є важливим елементом у формуванні репертуару театру та його функціональності. Робота репертуарного театру вимагає серйозних управлінських зусиль. Втілювати естетичну програму, керувати творчим колективом і займатися питаннями фінансування - рішення таких різнопланових завдань пред'являє до театрального менеджменту особливі вимоги. Театр являє собою складну економічну і організаційну систему, особливість функціонування якої полягає в наданні певних культурних послуг в режимі реального часу. Будь-яка колективна творча діяльність потребує, перш за все, у фінансовому забезпеченні та в ефективному управлінні, а це потребує хорошого менеджменту. Навчальна дисципліна полягає у вивченні проблем та шляхів їх подолання на сучасному етапі. В даний час в театральному менеджменті актуалізовані такі проблеми: організаційно-економічні питання театрального процесу та шляхи їх вирішення; заходи, які повинні бути прийняті театрами для їх функціонування в умовах ринку культурних послуг; особливості фінансування театрів в умовах комерціалізації культури.
Мета та цілі	Мета курсу — вивчення основ театрального менеджменту, оволодіння знаннями управлінської та господарської діяльності для досягнення поставлених цілей, формування у студентів теоретичних знань з раціональної організації виробничого процесу.

Результати навчання	<p>Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфіку сценічного менеджменту; - історію театрального менеджменту в Україні і на Заході; - правові основи діяльності в галузі культури. <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовувати діяльність в організаціях виконавських мистецтв - складати резюме основних цілей, завдань, стратегій бізнес-проекту; - складати рекламні тексти, оформлення театральних афіш; - складати угоду між продюсером і виконавцем. <p>Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.</p> <p>Загальні компетентності- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність працювати в команді, здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань), здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.</p> <p>Фахові компетентності: здатність організувати роботу з авторами, які виконують замовлення установ мистецтва, організувати роботу з пропаганди театрального мистецтва, в тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, інтернету, здатність до реалізації новітніх розробок в галузі театральних технологій, а також суміжних галузей науки і техніки, що забезпечують розширення можливостей художнього вирішення творчих завдань при створенні та експлуатації матеріального оформлення вистав (концертів, видовищ, здатність до виконання управлінських функцій, що відповідають профілю підготовки, в державних і муніципальних органах управління культурою, в театральних організаціях, в творчих спілках та товариствах, в організаціях театральної інфраструктури).</p>
Soft skills: компетентності, що відповідають заявленим цілям програми	<p>Базові знання з навчальних дисциплін «Концепції сучасного театрального мистецтва», «Європейські режисерські школи», «Сучасні напрями світового театру».</p>
Пререквізити	<p>Базові знання з навчальних дисциплін «Концепції сучасного театрального мистецтва», «Європейські режисерські школи», «Сучасні напрями світового театру».</p>

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Тема	План, короткі тези	Завдання
Тема 1. Поняття і основні концепції менеджменту	Поняття визначення «менеджменту». Мета менеджменту Походження терміну «менеджмент». Менеджмент, як управлінсько-господарська діяльність.	Тести, кейси, проекти
Тема 2. Історія виникнення менеджменту	Історія виникнення менеджменту. Відомі світові школи менеджменту та їх представники. Фредеріка Тейлора засновник школи наукового менеджменту. Анрі Файоль - представник класичної, або адміністративної, школи управління. Школа людських відносин, або неокласична школа. Поведінкова школа. Кількісна школа управління .	Тести, питання, кейси
Тема 3. Функції менеджменту	Загальні (планування; організація; мотивація; контроль; координація) та спеціальні (планування) функції менеджменту. Організаційна функція. Інструменти організаційної функції. Делегування. Мотивація. Контроль. Координація.	Тести, питання, кейси
Тема 4. Менеджмент в театральній діяльності	Театр, як культурна установа. Функції театру. Підготовка вистав до показу. Організація гастролей. Проведення творчих вечорів, фестивалів, конкурсів. Основні завдання в роботі театру.	Тести, питання, кейси, проекти

Тема 5. Правові основи діяльності в області культури	Соціально-культурний зміст державного і недержавного фінансування театрів. Причини необхідності економічної підтримки театру. Система фінансування театрів та інших організацій культури в Україні в контексті різноманітних систем фінансування соціальної сфери за кордоном. Бюджетний кодекс України і правова основа бюджетного фінансування театрів - державних (муніципальних) установ. Підприємницька діяльність некомерційних організацій культури. Особливості податкового регулювання в сфері культури. Основні проблеми та перспективи податкової політики	Тести, питання, кейси
Тема 6. Організаційно-функціональна структура театру	Методи управління. Керівництво театру - посадові особи, які організовують роботу театру. Методи управління. Організаційні методи (в тому числі адміністративні). Економічні методи. Соціально-психологічні методи. Соціально-психологічні методи.	Тести, питання, кейси
Тема 7. Продюсерство в театрально-концертній справі	Сфери концертного менеджменту. Концертні організації. Музичні та драматичні театри. Специфічна риса концертного менеджменту.	Тести, питання, кейси
Тема 8. Маркетинг і фандрейзинг в театрі	Традиції благодійності в українській, європейській та американській культурах. Психологічні та ділові мотиви спонсорства та меценатської допомоги. Ідеологія і технологія фандрейзингу. Стратегія фандрейзингу. Види дононів. Субсидії фондів. Корпоративні пожертвування. Бази даних, аналіз списку потенційних дононів. Форми клопотання про внески. Робота з дононами. Клуби друзів організацій виконавських мистецтв. Благодійні фонди в сфері культури.	Тести, питання, кейси
Тема 9. Менеджмент гастрольної діяльності	Мета гастрольних програм. Організація гастролей. Концерти, в рамках гастрольної діяльності. Організаційний аспект. Маркетинговий аспект. Фінансовий аспект. Нормативно-правовий аспект. Формування і поширення громадської думки. Попередження небажаних зіткнень інтересів і позицій різних організацій і соціальних груп. Нейтралізація негативної інформації (припущення, пліток, чуток або інформаційних шумів). Організація представницької діяльності.	
Тема 10. Планування в театрі	Планування як процес. Формування творчого складу театру. Організація показу вистав. Формування аудиторії театру. Виробничо-фінансовий план театру. Кошторис доходів і витрат. Статті доходів, їх структура. Статті та структура витрат. Структура творчо-виробничого процесу в репертуарному театрі. План репертуарної пропозиції. Частотне планування поточного репертуару. Формування репертуару. Планування і організація підготовки нових постановок: етапи, технологія, взаємодія внутрішньо-театральних підрозділів і відносини з зовнішніми партнерами. Поняття інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. Нормативно-правова основа захисту прав авторів і виконавців в Україні і в світі.	

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок: Нариси /Ігор Дмитрович Безгін. – К.: ВВП Компас, 2005. – 544 с.
2. Безгин И. Д. Организационные проблемы театра / И. Д. Безгин. – К., 1993.
3. Безгін І. Д. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності / І. Д. Безгін, О. М. Семашко, В. І. Ковтуненко. – К., 2005.
4. Безгін І. Д. Театр і глядач: соціодинаміка взаємовідносин / І. Д. Безгін, О. М. Семашко. – К., 2006.
5. Безгін І. Д. Театр і ринок / І. Д. Безгін // Актуальні проблеми організації театральної справи. – 1994. – № 3. – С. 42–48.
6. Блок Стивен Р. История некоммерческого менеджмента / Р. Стивен Блок // Выживет ли культура в условиях рынка. – СПб., 1999. – С. 9–31.
7. Брадемас Д. Управление и искусство / Д. Брадемас. – СПб., 2009.
8. Грановский Л. Г. Творческая реклама : эффективные принципы бизнеса / Л. Г. Грановский, В. А. Полукаров. – М., 2003.

9. Грейсон Дж. Американський менеджмент на пороге ХХІ века / Дж. Грейсон, О'Делл. – М., 2002.
10. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство: Американський досвід /Стівен Ленглі. [Пер. з англ. за ред. І.Д. Безгіна]. – К.: ВВП Компас, 2000. – 640 с.
11. Mutz J. and Murray K. Fundraising for Dummies /John Mutz and Katherine Murray. – New York: Wiley Publishing, Inc., 2000. – 347 s.

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Загальна політика	Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Політика академічної доброчесності	Усі письмові роботи перевіряються на наявність plagiatu і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 40 %. Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

ОЦІНЮВАННЯ

Нарахування балів	
Види оцінювання	Бали
Самостійна робота	50
Підсумковий тестовий контроль (теми 1-10) - залік	50

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни